VISIT…

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

24

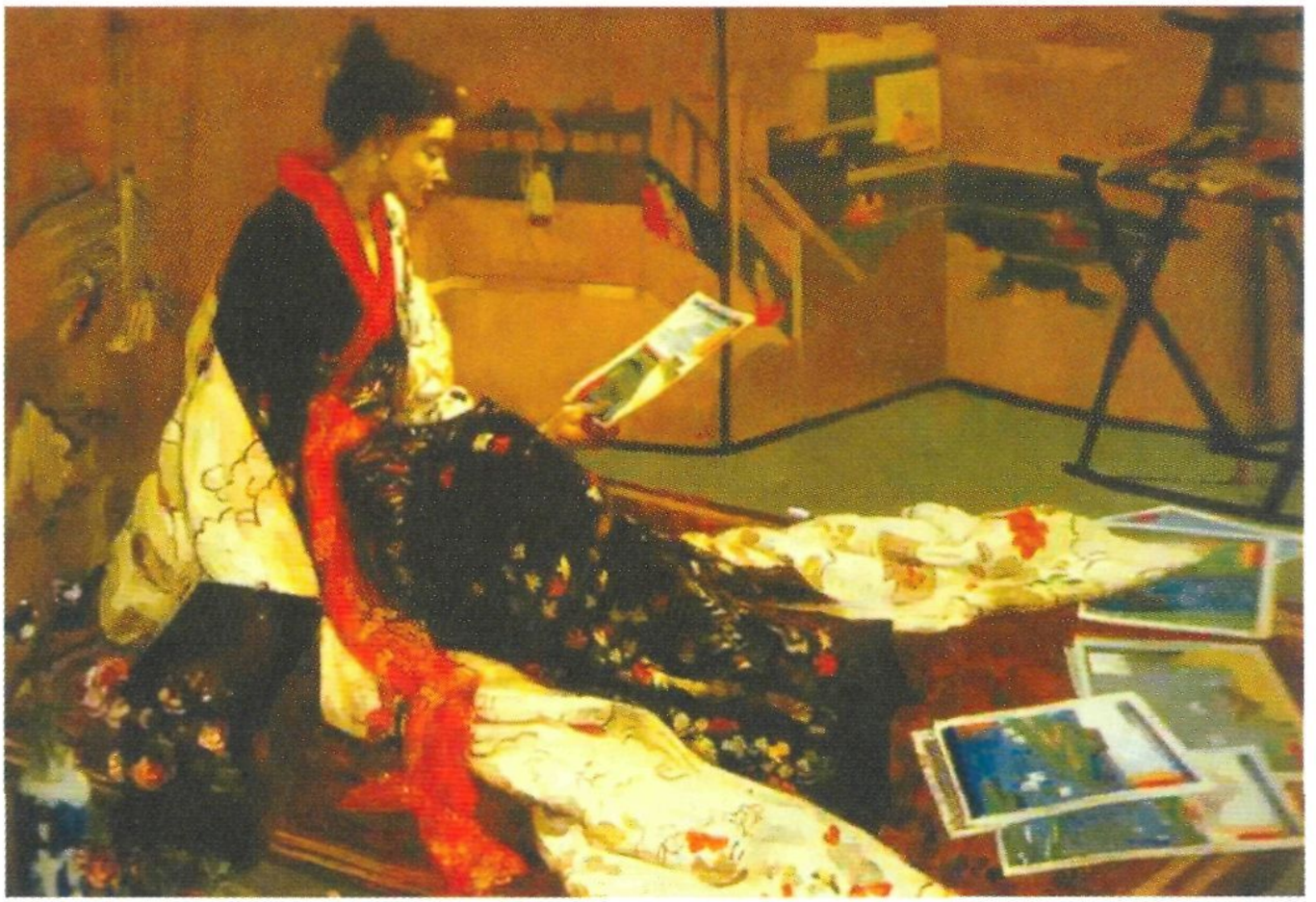
Марио Дель Монако, тенор
Рената Скотто, сопрано
Оркестр Большого театра СССР
Дирижер Марк Эрмлер

Пуччини

АРИИ ИЗ ОПЕР

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 24



Пуччини

(1858—1924)

АРИИ ИЗ ОПЕР

Марио Дель Монако, тенор

Рената Скотто, сопрано

Оркестр Большого театра СССР
Дирижер Марк Эрмлер

Портрет Дж.Пуччини с фотографии,
сделанной в 1908 г.

Один из величайших оперных композиторов в истории музыки Джакомо Пуччини говорил о себе: «Много лет назад Господь коснулся меня своим мизинцем и сказал: “Пиши для театра, только для театра”. И я следовал этому высшему совету».

Родился композитор 22 декабря 1858 года в городе Лукка (провинция Тоскана на севере Италии) в семье, история которой насчитывала пять поколений потомственных музыкантов. И первые четыре имени, которые маленький Пуччини получил при регистрации в книге учета населения – Джакомо, Антонио, Доменико, Микеле – принадлежат его музыкальным предкам, начиная с прапрадеда – родоначальника династии, известного церковного композитора и дирижера кафедрального хора, и заканчивая отцом – основателем музыкальной школы в Лукке.

Дом на улице ди Поджиа,
где родился Дж.Пуччини.

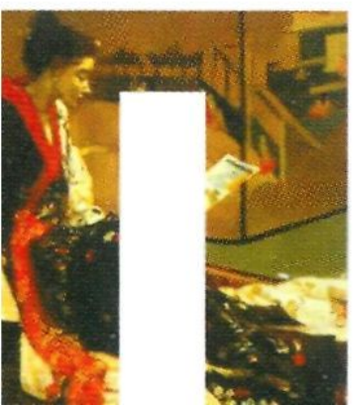
Джакомо был пятым из девяти детей Микеле Пуччини и Альбины Маджи. Именно он – старший сын – согласно семейной традиции и воле отца, должен был получить серьезное музыкальное образование. Отец начал обучать его игре на органе, но маленькому Джакомо было интереснее слушать музыку, нежели ее исполнять. Тогда, чтобы заинтересовать мальчика, Микеле пришлось пойти на хитрую уловку: он положил на клавиши органа мелкие монетки и предложил сыну снимать их одну за другой. Эта игра так захватила юного музыканта, что вскоре его пальцы уже уверенно бегали по клавишам.

К сожалению, отцу не довелось увидеть истинные успехи Джакомо. Он умер, когда его сыну было всего пять лет.

После смерти отца мальчик был отправлен на обучение в семинарию Св. Микаэля к своему дяде Фортунато Маджи. Там же юный Джакомо брал уроки игры на фортепиано и органе у Карло Анджелони – ученика Микеле Пуччини, и уже в десятилетнем возрасте участвовал в воскресных концертах в церкви Бенедиктинского ордена, а также пел партию контральто в церковном хоре.

В 1876 году произошло событие, которое определило судьбу Пуччини как

Дж.Пуччини в студенческие годы.



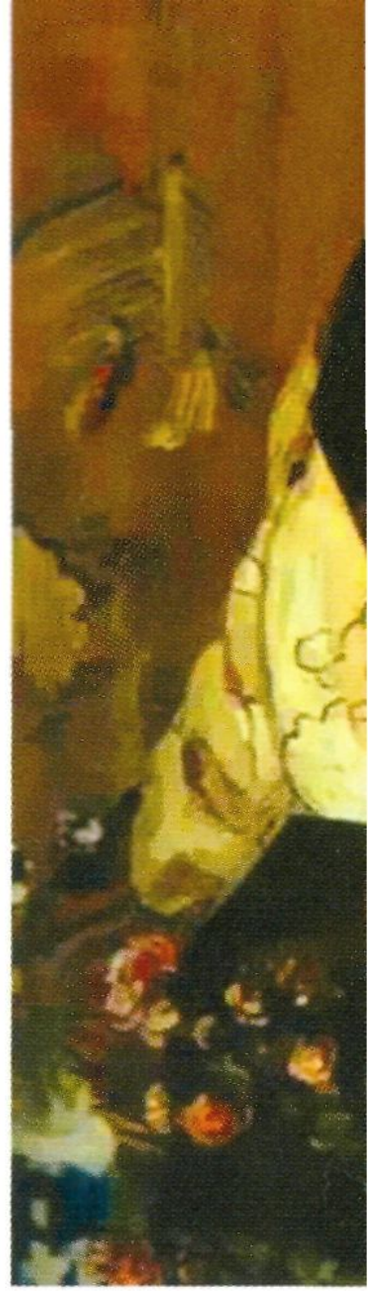
оперного композитора. В театре соседнего с Луккой города Пизы, Джакомо услышал оперу Джузеппе Верди «Аида». Денег на поездку у него не было, и Джакомо с двумя его друзьями пришлось проделать весь путь до Пизы (почти 40 километров) пешком. «Аида» произвела на него такое сильное впечатление, что в тот вечер он принял решение посвятить себя оперному искусству.

Покинув Лукку в 22 года, Пуччини отправился в Милан, где поступил в самую знаменитую и престижную консерваторию Италии. Там он обучался в течение трех лет (с 1880 по 1883)

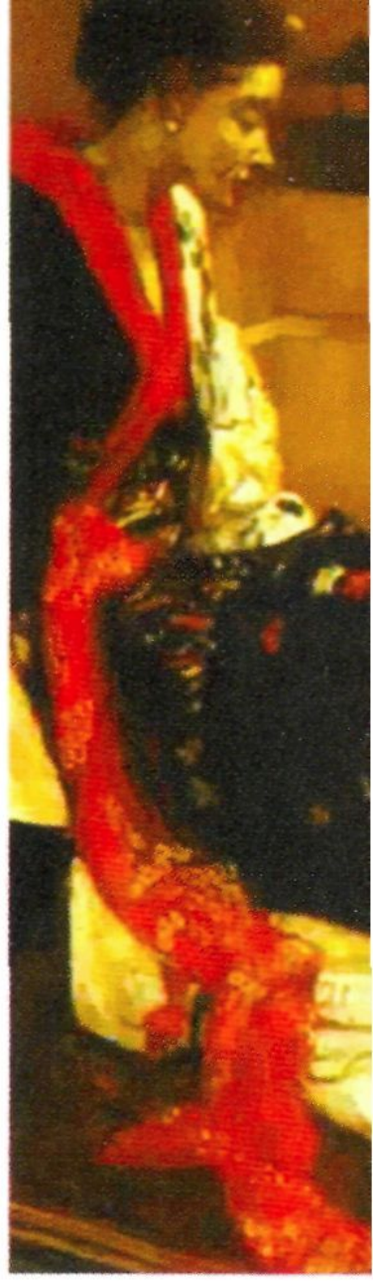
под руководством маэстро Антонио Бацини, скрипача и теоретика музыки, и Амилькаре Понкьелли, последователя традиций Верди. Имея в своем распоряжении более чем скромную королевскую стипендию в 100 лир, которую выхлопотала для него мать, Джакомо Пуччини в эти веселые студенческие годы делил комнату с Пьетро Масканьи, ставшим впоследствии родоначальником веристской оперы (веризм (от “vero” – правда) – натуралистическое течение в итальянском искусстве конца XIX века). «Мы были друзьями, – так описывает это время Масканьи. – Нас объединял энтузиазм в нашей работе, общие идеи,

общие мечты». Это, однако, не помешало друзьям впоследствии стать серьезными соперниками в жанре оперы.

В 1883 году Джакомо с успехом окончил консерваторию и принял участие в конкурсе одноактных опер, устроенном издателем Сонцоньо. Его первая опера «Виллисы» на либретто Фердинандо Фонтаны не победила, но в 1884 году была представлена на сцене Театра даль Верме в Милане и имела неожиданный успех. «Театр полон, невиданный успех... Вызывали 18 раз, финал первой картины трижды бисировали», – писал Джакомо в телеграмме своей матери в Лукку. Спустя несколько дней



после премьеры Рикорди за 1000 лир приобрел права на издание оперы. Факт знакомства и установления прочных отношений с таким крупным издателем, как Джулио Рикорди, стал важным результатом первой оперной работы Пуччини. Воодушевленный успехом «Виллисов», Рикорди заказал тандему Пуччини–Фонтана новую оперу, на этот раз для Театра Ла Скала, и предоставил композитору скромную месячную поддержку в 300 лир. Однако вторая опера Пуччини «Эдгар» (1889), на которую композитор потратил более четырех лет, не имела такого успеха, как «Виллисы». Не исключено, что причина была



в неудачном либретто Фонтаны. Сам Пуччини называл эту оперу «подогретым супом». «Нужен сюжет, который бы трепетал, который бы убеждал, а не этот вздор», – говорил он. Пуччини решительно отказался от сотрудничества с Фонтаной и пытался сам найти подходящий для оперы сюжет. Свое оперное кредо Пуччини сформулировал в письме одному из либреттистов: «Есть неизменные законы у театра – заинтересовывать, поражать и трогать сердца».

Его внимание привлекла повесть Антуан-Франсуа Прево «История Манон Леско и кавалера де Грие». «Повесть меня захватывает, – писал он. – Я чувствую,

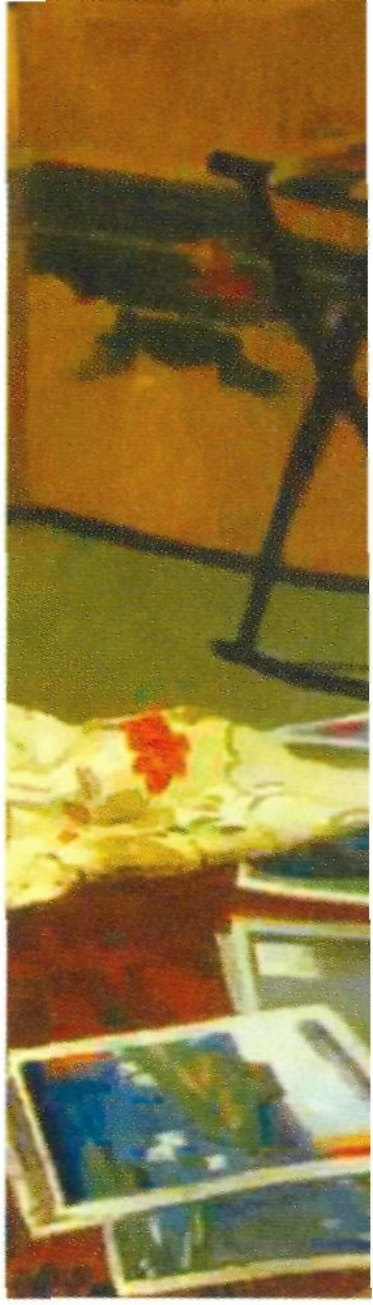
что могу создать хорошее произведение». Даже огромная популярность оперы Массне «Манон», написанной на тот же сюжет, не смущала его, а, скорее, наоборот. «Это будут две абсолютно разные сестры. Музыка Массне французская – с напудренными париками и менуэтом, моя же будет итальянская – с отчаянием и страстью». В этом читатели могут убедиться, прослушав представленные на нашем диске Интермеццо к третьему акту оперы и арию Манон в исполнении Марии Биешу. Окончательный вариант либретто был создан драматургами Луиджи Илликой и Джузеппе Джакозой. Эти

Пуччини, Джакоза и Иллика.

два либреттиста еще долгое время были постоянными соавторами композитора. Первое исполнение оперы состоялось в туринском театре за неделю до премьеры «Фальстафа» Верди и имело оглушительный успех. Почти сразу же опера была поставлена во многих странах и принесла композитору мировую славу и признание.

В это время композитор живет в местечке Торре дель Лаго (сейчас Торре дель Лаго Пуччини) между Пизой и Вьяреджо. Это место стало любимым для композитора. Пуччини считал Торре дель Лаго райским уголком, идеальным местом для творчества, где можно

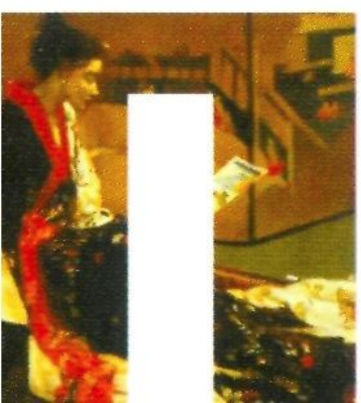
было также заниматься охотой и рыбной ловлей – двумя его излюбленными развлечениями. Там он сочинил свои наиболее успешные оперы. Незадолго до начала работы над оперой «Манон Леско», Пуччини встретил Эльвиру Бонтури, которая ради него ушла от своего мужа, что по итальянским законам было недопустимо. Лишь спустя много лет им было позволено узаконить свои отношения. Эльвира стала для Пуччини верной женой и другом, а с рождением первенца Антонио (Тонио) счастье Джакомо стало еще более полным.



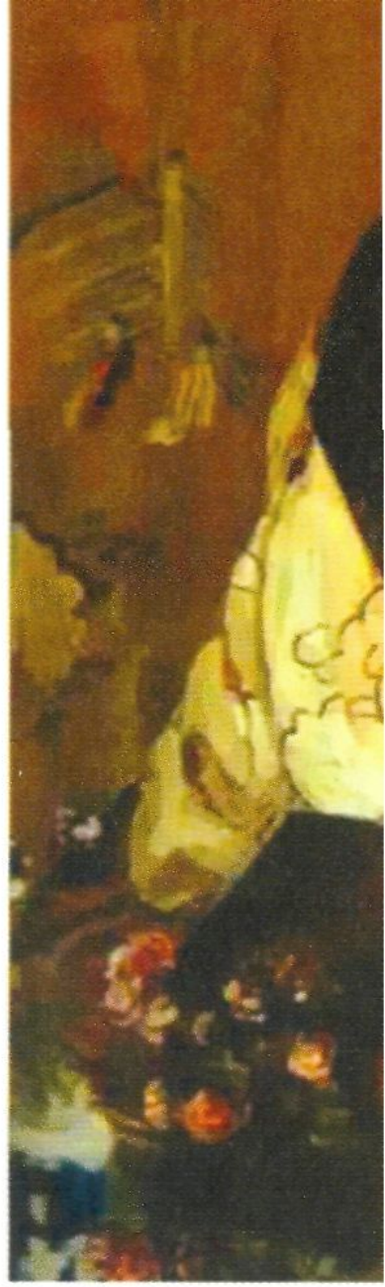
Последующие три оперы Пуччини, наверное, самые его прославленные и

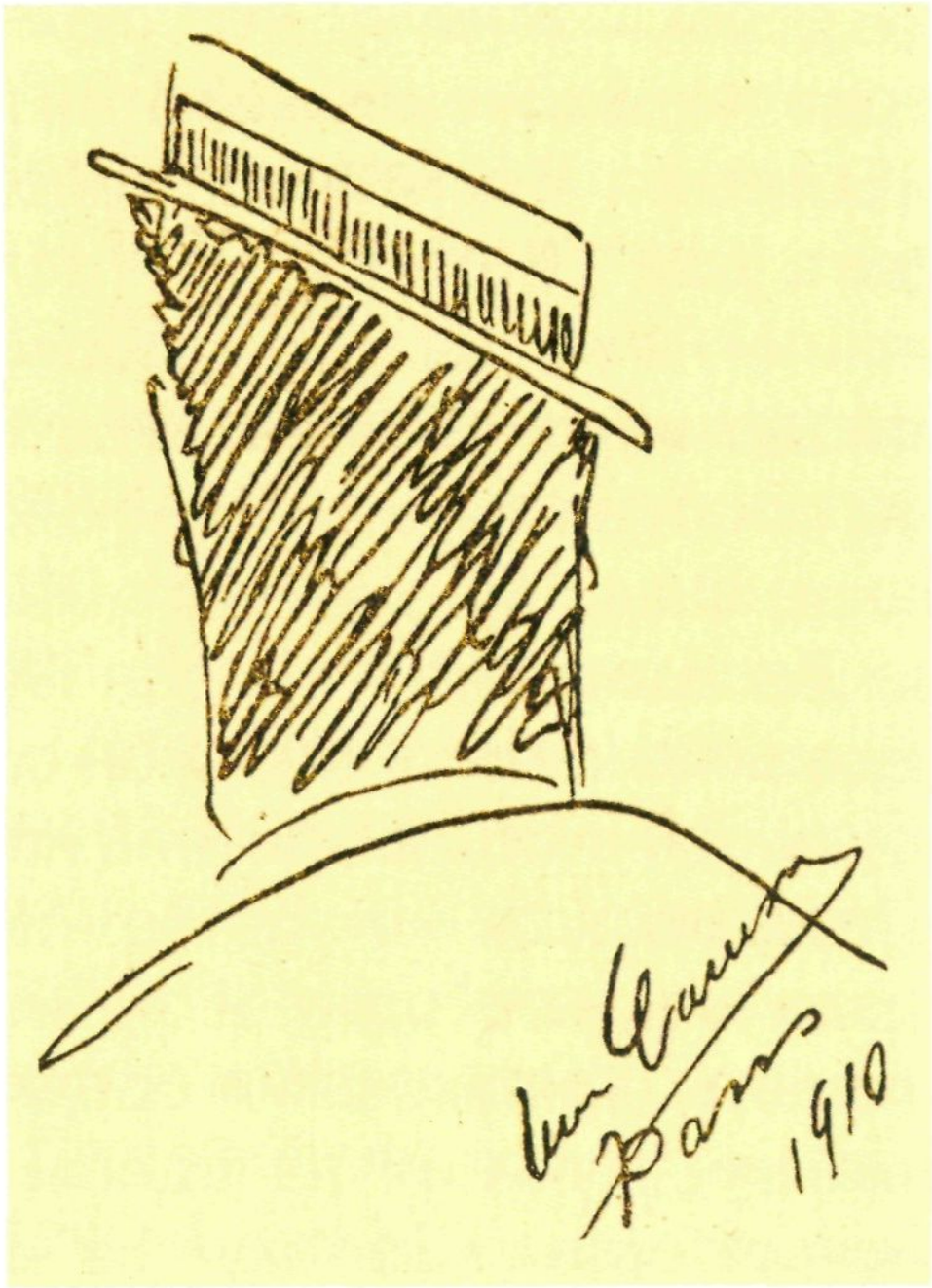
успешные, были написаны им в сотрудничестве с теми же либреттистами, что и его третья опера. Это знаменитые «Богема» (1896), «Тоска» (1900) и «Мадам Баттерфляй» (1904).

«Я нашел сюжет, в который совершенно влюбился», – говорил Пуччини про серию новелл французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Для композитора, который и сам в молодости прошел через нужду, этот сюжет стал в некоторой степени автобиографичным. Известно, что другой великий итальянский композитор Руджеро Леонкавалло, узнав, что Пуччини собирается написать оперу по повести



Мюрже, дерзко заявил, что сюжет его также привлекает, и он тоже готов писать оперу «Богема». «Ну что ж, в таком случае будет две “Богемы”!» – воскликнул Пуччини. Уже на следующий день об их соперничестве появились сенсационные сообщения в миланских газетах. «Какое значение все это имеет для маэстро Леонкавалло, – писал Пуччини в “Corriere della sera”, – пусть он сочиняет, и я буду сочинять, а зритель нас рассудит. Первенство в искусстве нисколько не означает, что одну и ту же тему нужно решать одинаковыми средствами и приемами». Пуччини на одном дыхании сочинил свою «Богему» за восемь





Дж.Пуччини.
Рисунок Энрико Карузо.

месяцев. Леонкавалло торопился продемонстрировать свою оперу, но постановка в венецианском театре Ла Фениче состоялась лишь спустя год после премьеры пуччиниевской «Богемы». Опера Леонкавалло не имела успеха, и о ней быстро забыли. На премьере оперы Пуччини, состоявшейся 1 февраля 1896 года на сцене Королевского Театра в Турине, дирижировал молодой Артуро Тосканини. В Турине опера повторялась 24 раза, затем была поставлена в Риме и Палермо, а спустя два года с неизменным успехом обошла все мировые оперные сцены. В Италии эта опера стала самой любимой в репертуаре

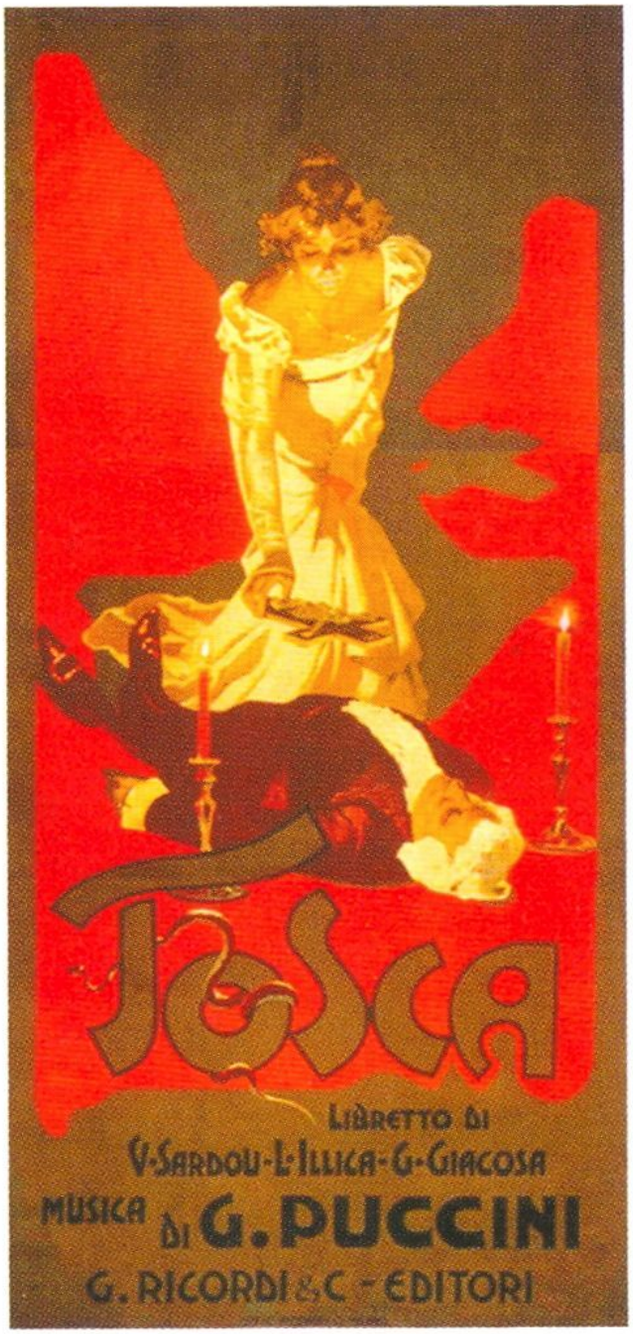
знаменитейших исполнителей того времени, таких как Энрико Карузо, Розина Сторкьо и Кармен Мелис. На нашем диске Ариетту Мими блистательно исполнила Рената Скотто в сопровождении Антонио Тонини.

В то время как «Богема» завоевывала оперные сцены Европы, Пуччини был уже поглощен новой идеей – оперой «Тоска». Еще десять лет назад к нему в руки попала пьеса французского драматурга В.Сарду «Флория Тоска». В письме к Рикорди композитор писал: «Я думаю о “Тоске”. Умоляю Вас предпринять необходимые шаги, чтобы добиться разрешения Сарду. В случае

отказа буду чрезвычайно огорчен. Именно в “Тоске” я вижу оперу, вполне подходящую для меня: без длиннот, дающую повод для эффектного спектакля и богатейшие возможности для музыки». В 1895 году Джакомо Пуччини встретился с Викторьеном Сарду и, исполнив для драматурга целое попурри из своих прежних опер, получил от него согласие на оперную интерпретацию пьесы. Либретто было написано Илликой и Джакозой при участии самого Сарду. Премьера «Тоски» состоялась 14 января 1900 года в театре Констанци в Риме. Дирижировал друг композитора Леопольдо Муньоне, а солировали

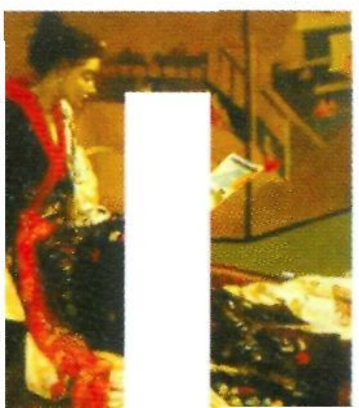
великолепные певцы. На нашем диске можно услышать две арии Марио Каварадосси в исполнении итальянского певца Дель Монако, которого родители назвали Марио в честь героя своей любимой оперы, и Владимира Атлантова; а также сцену в тюрьме из третьего действия оперы. Невиданный успех «Тоски» и «Богемы» принес Пуччини славу одного из самых знаменитых оперных мастеров.

После завершения «Тоски» Пуччини снова оказался в поиске сюжета для новой оперы. В это время композитор часто выезжал за границу для исполнения своих опер. Он был

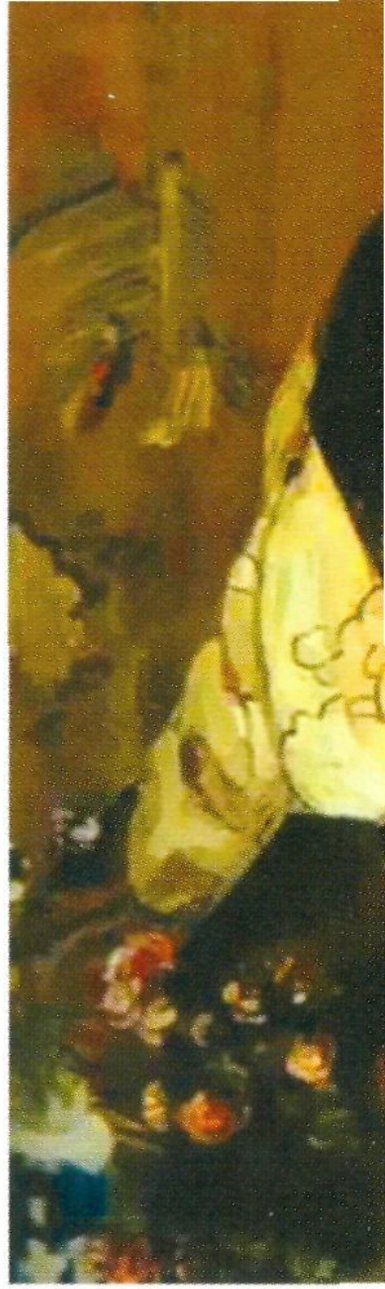

Tosca
Libretto di
V-Sardou-L-Illica-G-Giacosa
Musica di G. PUCCINI
G. RICORDI & C - EDITORI

Афиша «Тоски».

страстным поклонником театра и старался не пропускать новых интересных драматических спектаклей, под впечатлением от которых у него нередко возникали новые оперные замыслы. Так было с «Тоской», и так же случилось с его следующей оперой «Чио-Чио-Сан». Будучи на гастролях в Лондоне, Джакомо посетил спектакль «Гейша» по пьесе Давида Беласко. Трагическая история бедной японской девушки сразу же захватила композитора. Вернувшись в Италию, маэстро вновь привлекает к написанию либретто Иллику и Джакозу, которые легко превратили драму Беласко в двухактную оперу «Мадам Баттерфляй».



Композитора чрезвычайно трогала история Чио-Чио-Сан, она стала любимой героиней Пуччини и ее музыкальный портрет – один из самых красивых и многогранных среди прочих пуччиниевских женских образов. Премьера состоялась 17 февраля 1904 года в Ла Скала в Милане и... провалилась. В зале раздавались свистки и недовольные возгласы. После драматичной и авантюрной «Тоски» новое творение Пуччини показалось итальянцам затянутым и бездейственным. Пуччини понял свой драматургический просчет и разделил длинный второй акт на две картины. В новой редакции опера была



Театр Ла Скала.
Милан.

представлена в мае и прошла с триумфом на сцене театра Брешии. Публика семь раз вызывала актёров и композитора на сцену. Огромным успехом сопровождались премьеры «Мадам Баттерфляй» в Париже и в нью-йоркской Метрополитен-опера. Триумф «Чио-Чио-Сан» еще более упрочил мировую славу маэстро. Эта опера завершает наиболее продуктивный этап в творчестве композитора. Начинается время исканий.

В 1903 году Пуччини, который был страстным автомобилистом, попал в аварию. Новые оперы появляются все реже. Он заканчивает оперы «Девушка с Запада» (1910), которую считал

своим самым сильным сочинением, и «Ласточка» (1917). Изначально «Ласточка» задумывалась как оперетта, но в процессе сочинения была переделана в оперу. «Я устал от этой жизни, – писал маэстро. – Мои нервы измотаны до крайности! Как я далек от малейшего покоя! Верьте мне, моя судьба незавидна!» В 1906 году умер Джузеппе Джакоза, а попытки Пуччини сотрудничать с одним Илликой не увенчались успехом. В 1912 году ушел из жизни Джулио Рикорди – человек, сыгравший огромную роль в продвижении композитора к известности, и которого сам Пуччини считал своим вторым отцом. После смер-

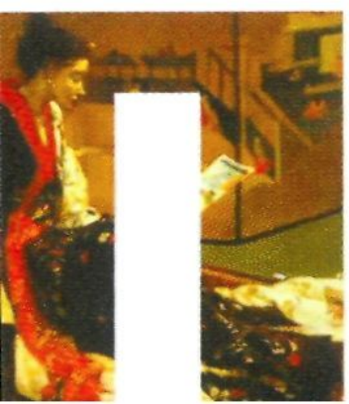
ти Джакозы основным литературным соратником Пуччини стал молодой драматург Джузеппе Адами. С его именем были связаны последние творческие успехи маэстро. В 1913 году они вместе начинают работу над одноактной оперой «Плащ» по французской пьесе Дидье Гольда. Композитор задумал сочинить «Триптих» – цикл из трех одноактных опер, и было необходимо найти еще два недостающих сюжета. Начавшаяся мировая война внесла свои коррективы в планы композитора, и создание оперы пришлось отложить на неопределенное время. Цикл «Триптиха» состоит из трех одноактных опер: «Плащ»,

«Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки», написанных в стиле парижского театра Гран Гиньоль, где и бурные рыдания, и ужас соседствуют с грубым хохотом и откровенным сарказмом. Первое исполнение «Триптиха» состоялось в Риме в 1918 году и имело большой успех. Своим успехом «Триптих» целиком был обязан третьей опере «Джанни Скикки», написанной в духе старой итальянской комедии. На нашем диске звучит ариозо Лауретты из «Джанни Скикки» в исполнении Ренаты Скотто.

Лебединой песней Джакомо Пуччини стала опера-сказка «Турандот». Как и в случае с «Тоской» и «Мадам

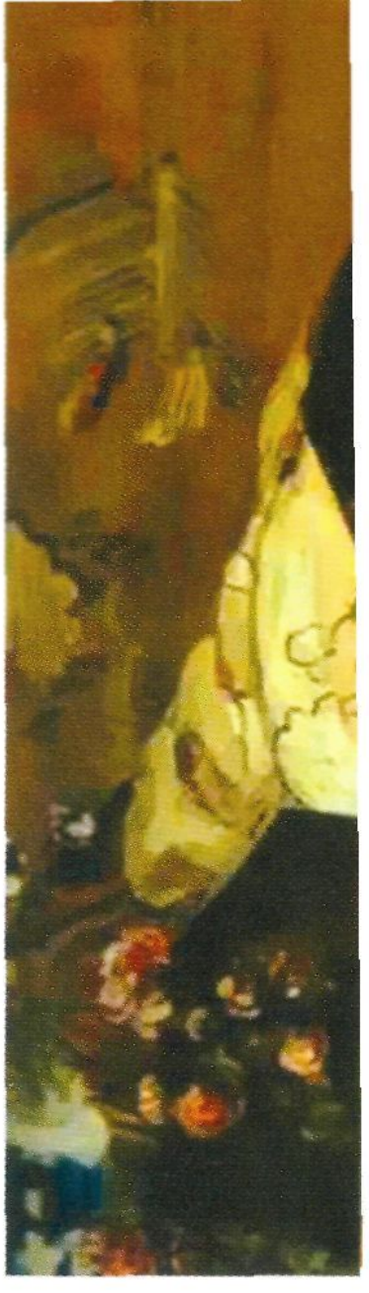
Пуччини за фортепиано.
Карикатура Капьелло.

Баттерфляй», замысел оперы возник под впечатлением от драматического спектакля. В берлинском театре Пуччини увидел пьесу Карло Гоцци и предложил ее для либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони. «Найдите мне нечто такое, что заставило бы всех плакать!» – писал им Пуччини. Композитор с воодушевлением принялся за работу. «В эту оперу я вложил всю душу, – писал он. – Увидим, найдет ли это отклик у публики. Я хочу, чтобы моя опера была человечной – ведь когда говорит сердце, будь то в Китае или в Голландии, только чувство здесь главное и оно должно быть понятно всем». К сожалению, компози-



тор так и не закончил своей «Турандот». Во время работы над оперой обострилась его давняя болезнь горла.

29 ноября 1924 года великий Пуччини умер в брюссельской клинике после перенесенной операции. Заключительный акт его последней оперы остался незавершенным. Франко Альфано – молодой композитор и друг Пуччини – дописал «Турандот» по оставшимся наброскам. Премьера оперы состоялась 25 апреля 1926 года в Ла Скала под управлением Артуро Тосканини. В том месте, где обрывалась рукопись автора, дирижер, отложив палочку, обернулся к публике



и сказал: «Здесь опера кончается, потому что в этот момент маэстро умер».

На стене старого дома на улице ди Поджия установлена мемориальная доска с торжественной надписью: «Здесь 22 декабря 1858 года родился Джакомо Пуччини, происходящий из древнего рода музыкантов и достойный вечных традиций своей родины. Он создал легко запоминающиеся мелодии, обогатив их новыми голосами жизни. Как прославленный мастер, он через совершенные и гибкие формы – вновь утвердил во всем мире национальное содержание искусства. – Город, гордый своим сыном, на тринадцатый день после его смерти 23 декабря 1924 года».

Памятник Дж.Пуччини работы Паоло Трубецкого
в Торре дель Лаго.

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ

Опера «Джани Скикки»

1 Ария Лауретты 2.32

Опера «Чио-Чио-Сан»

2 Вступление 2.15
3 Ария Чио-Чио-Сан (2 действие) 4.14
4 Ария Пинкертона (3 действие) 2.19
5 Ария Чио-Чио-Сан (3 действие) 3.36

Опера «Турандот»

6 Ария Калафа (1 действие) 2.40
7 Ария Калафа (3 действие) 3.03
8 Ария Лиу (3 действие) 4.25

Опера «Богема»

9 Ариетта Мими (3 действие) 3.23

Опера «Манон Леско»

10 Интермеццо к 3 действию 6.24
11 Ария Манон (4 действие) 4.53

Опера «Тоска»

12 Ария Каварадосси (1 действие) 2.41
13 Сцена в тюрьме (3 действие) 15.12

14 Ария Каварадосси (3 действие) 3.10

Общее время звучания 60.54

Годы записи: 1959 (12); 1964 (1, 3, 9); 1966 (8); 1968 (5, 10, 11); 1972 (2, 4, 6, 7); 1973 (13,14)

Рената Скотто, сопрано; Антонио Тонини, фортепиано (1, 3, 9)

Геннадий Ефимов, тенор; Владимир Атлантов, тенор (2)

Владислав Пьявко, тенор (4, 6, 7)

Джейн Марш, сопрано (8)

Тамара Милашкина, сопрано; Владимир Атлантов, тенор; Андрей Соколов, тенор; Владимир Филиппов, бас; Михаил Шкапцов, бас (13)

Владимир Атлантов, тенор (14)

Оркестр Большого театра СССР, дирижер Марк Эрмлер (2, 4, 6–8, 13, 14)

Мария Биешу, сопрано (5, 11)

Оркестр Большого театра СССР, дирижер Борис Хайкин (5, 11)

Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов (10)

Марио Дель Монако, тенор (12)

Оркестр Большого театра СССР, дирижер Александр Мелик-Пашаев (12)

Звукорежиссеры – В.Антоненко (2), И.Вепринцев (1, 3–9),
Г.Брагинский (12), М.Пахтер (13, 14),
А.Гросман (10, 11)

Ремастеринг – М.Пилипов

Редакторы – А.Житкова, Т.Казарновская

Дизайн – И.Крюков

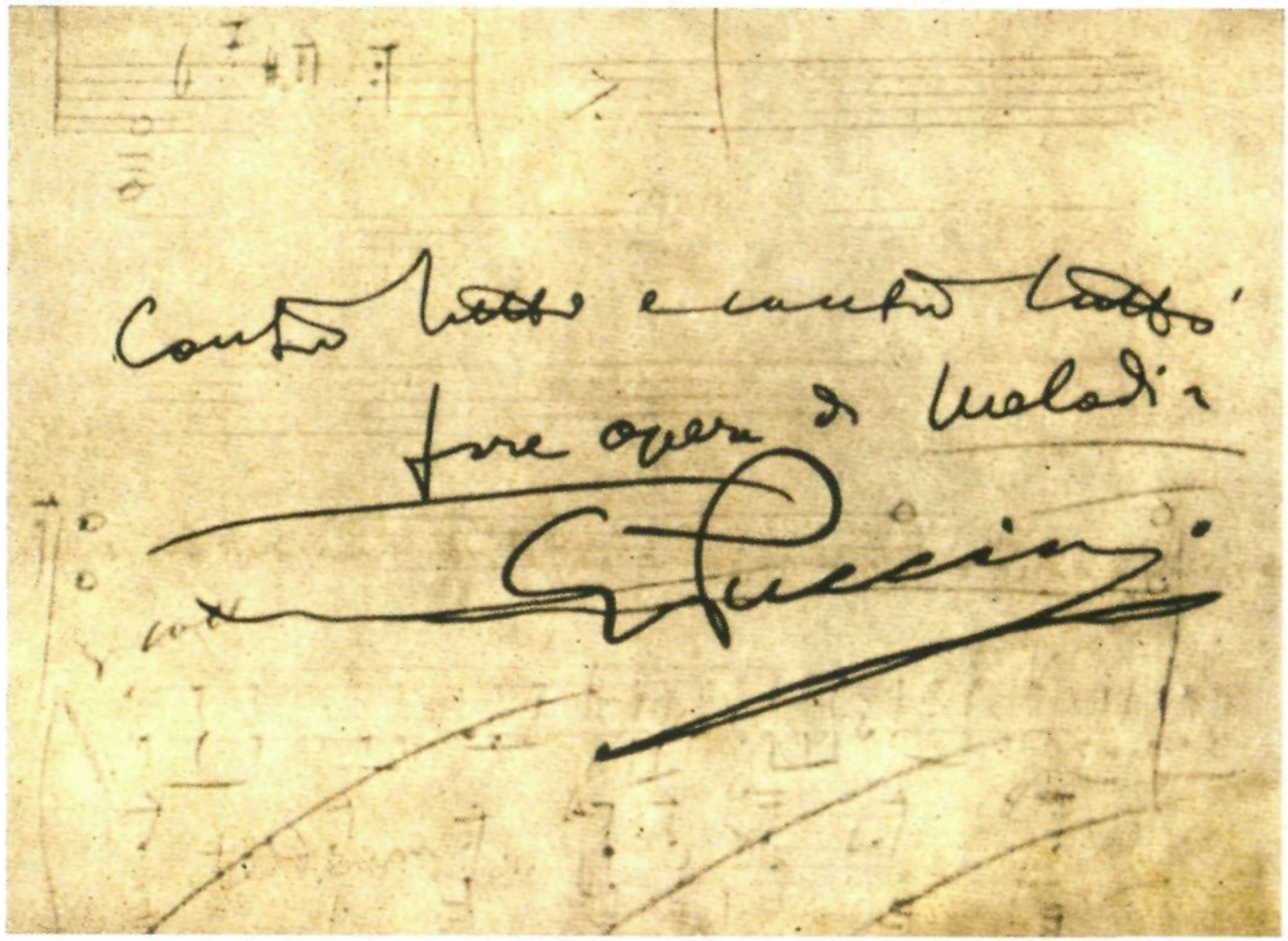
Верстка – М.Касьян

Обложка – Джеймс Уистлер (1834—1903),
«Каприс в пурпуре и золоте: золотая ширма», 1864 г.

ISBN 5-87107-154-6

Печать и сшивка:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z o.o. (Польша)

℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009
© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2009



«Вопреки всему и всем – создавать оперу из мелодий».
Автограф Дж.Пуччини.

Пуччини

АРИИ ИЗ ОПЕР

Марио Дель Монако, тенор
Рената Скотто, сопрано
Оркестр Большого театра СССР
Дирижер Марк Эрмлер

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Джакомо Пуччини

Опера «Джани Скикки»

1 Ария Лауретты 2.32

Опера «Чио-Чио-Сан»

2 Вступление 2.15
3 Ария Чио-Чио-Сан (2 действие) 4.14
4 Ария Пинкертона (3 действие) 2.19
5 Ария Чио-Чио-Сан (3 действие) 3.36

Опера «Турандот»

6 Ария Калафа (1 действие) 2.40
7 Ария Калафа (3 действие) 3.03
8 Ария Лиу (3 действие) 4.25

Опера «Богема»

9 Ариетта Мими (3 действие) 3.23

Опера «Манон Леско»

10 Интермеццо к 3 действию 6.24
11 Ария Манон (4 действие) 4.53

Опера «Тоска»

12 Ария Каварадосси (1 действие) 2.41
13 Сцена в тюрьме (3 действие) 15.12
14 Ария Каварадосси (3 действие) 3.10

Общее время звучания 60.54

© ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2009
℗ФГУП «Фирма Мелодия», 2009. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 www.melody.su
Изготовитель: ООО "Уральский электронный завод",
620066, Россия, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 17,
лицензия МПТР России ВАФ № 77-16 ГОСТ 28378-89, ГОСТ 27667-88

МЕЛОДИЯ

4 607071 481569

MEL CD 10 01587